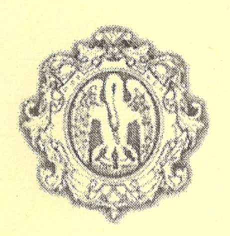
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Санкт-Петербург
2010

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Санкт-Петербург
2010

ББК 7458
УДК 378

Образ современного учителя изобразительного искусства. Материалы круглого стола / Под ред. Е.Н. Соколовой - СПб: Ризограф НОУ «Эксперсс». - 2011. - 80 с.

Материалы круглого стола посвящены выявлению образа современного учителя изобразительного искусства, вопросам модернизации художественно-эстетического . образования, проблемам обучения современных школьников изобразительному искусству и актуальным вопросам профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства.
Материалы могут быть интересны учителям изобразительного искусства общеобразовательных школ, могут использоваться при профессиональной подготовке студентов факультетов изобразительного искусства педагогических вузов.

Верстка и дизайн Д.В. Ильин

ISBN 978-5-9592-0134-0

Е.Н. Соколова
к. искусствоведения,
доцент кафедры художественного
образования и музейной педагогики
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. КАКОЙ ОН?

*«Чем больше вкладывается в педагога,
тем больше это отдается детям»*
В. П. Копцев

Острота проблем, связанных с подготовкой художника-педагога в современной ситуации, определяется чрезвычайной сложностью и неоднозначностью тех явлений, которые происходят сегодня в культуре и образовании. Решать их возможно лишь при консолидации всех уровней художественного образования.

Кафедра художественного образования и музейной педагогики факультета изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена на протяжении пяти лет собирает для обсуждения актуальных вопросов художественно-педагогического образования художников, ученых, директоров, методистов, лучших педагогов общеобразовательных и художественных школ.

2010 год - год учителя. Ему была посвящена встреча за круглым столом представителей всех уровней художественного образования. Проблемы, связанные с модернизацией художественно-

эстетического образования, с созданием единого художественно-образовательного пространства обсуждали: кандидат педагогических наук, доцент лаборатории истории художественного образования РАО, почётный работник общего образования РФ Т.А. Копцева (г. Москва); преподаватели Академии постдипломного педагогического образования; преподаватели педагогического колледжа № 1 им. Н.А.Некрасова; директора общеобразовательных художественных школ г. Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; более 30 учителей общеобразовательных школ, в том числе заслуженные учителя РФ, победители конкурса «Учитель года», педагоги детских художественных школ, ученые; преподаватели, аспиранты, студенты бакалвриата и магистратуры факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена.

Целью встречи стало обсуждение вопросов профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, сравнение взглядов опытных и начинающих учителей, методистов, ученых, административных работников, студентов на миссию учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Предметом обсуждения стали вопросы, связанные с гуманизацией школьного художественного образования, с определением современных подходов к художественному образованию на основе интеграции ценностей базового и дополнительного художественного образования, с новыми образовательными стандартами, с педагогическими

технологиями художественного образования, с проблемами сохранения национальных культурных традиций в контексте многонационального школьного контингента, с профессиональными компетенциями учителя изобразительного искусства и профессиональной подготовкой студентов бакалавриата и магистратуры.

Под руководством педагогов кафедры студенты бакалавриата и магистратуры факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена готовили материалы, вопросы и активно участвовали в их обсуждении, проявляя искреннюю заинтересованность в решении проблем педагогики искусства. Что волнует сегодняшних студентов, завтрашних учителей? Интересно ознакомиться с перечнем их вопросов.

Вопросы директорам школ

- Какие личные качества помогли вам добиться должности директора и почему Вы на нее согласились?

-Как вы видите развитие вашей школы в ближайшем будущем? Какие цели, задачи Вы ставите?

- Вы сами выбираете учителей в свою школу или их присылают? Какого специалиста Вы предпочли бы видеть: скованного «отличника» с превосходным знанием теории или творческого человека, имеющего собственную педагогическую позицию?

- Как повысить статус учителя изобразительного искусства в школе?

- Вы «страх» школы, или активный участник жизни школы, заслуживающий любви?

ВОПРОСЫ МЕТОДИСТАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

- В каком направлении может развиваться молодой специалист с целью самосовершенствования? Как развивать педагогическое мастерство?

-Считается ли квалифицированным современный учитель без достаточной теоретической подготовки?

-При разнообразии учебных программ и большом информационном потоке, что является главным ориентиром для учителя изобразительного искусства?

-Почему не организуются молодежные акции в рамках внеклассной работы по уличному рисованию?

- Какими методами и средствами можно формировать мотивацию к художественно-творческой деятельности?

-Над какими новыми методическими пособиями Вы сейчас работаете?

ВОПРОСЫ ОПЫТНОМУ ПЕДАГОГУ

- Как Вы понимаете основную цель обучения изобразительному искусству после многих лет работы в школе?

-Что побудило Вас стать педагогом, что самое сложное и как с этим справиться, оправдались ли ваши надежды? Что интересного было в вашей педагогической практике?

- Вы готовы менять свой подход к образовательному процессу? Готовы ли Вы стать снова учеником?

-Как Вы сочетаете в вашей работе предыдущий

опыт и новые технологии? Как Вы относитесь к использованию Интернета в учебном процессе?

- Как Вы сочетаете свои педагогические идеи со стандартами образования и учебными программами?

-Какие мероприятия, связанные с педагогической практикой Вы никогда не пропускаете?

- Как заслужить авторитет? Как добиться уважения к предмету?

-Можно ли сочетать педагогическую и полноценную художественную деятельность?

-Уместно ли ставить отметку за творческую работу?

-Следует ли выделять успевающих учеников в учебном процессе и ставить их работу в пример другим ученикам?

-Всех ли детей необходимо принуждать рисовать, если ребенок не склонен к этому виду деятельности, отказывается от нее?

-Как вести себя, если ребенок не идет на контакт?

- Как организовать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей (интерес к тому или иному виду художественной деятельности, темп работы)?

-С какими трудностями Вы сталкивались при работе с подростками на уроках изобразительного искусства?

-Допускаете ли Вы дружеские отношения между учителем и учениками, или учитель должен быть недоступен?

- Как повлияла Ваша профессия на Ваш характер, стали ли вы раздражительнее, более замкнутым или осталось активным, положительно настроенным?

ВОПРОСЫ МОЛОДОМУ УЧИТЕЛЮ

-Почему Вы выбрали эту профессию, что Вас в ней привлекает? Оправдались ли Ваши ожидания?

-Хотели ли Вы внести инновации в современное образование? Какие именно?

-Готовы ли Вы к долгой работе в школе?

-С какими трудностями в работе Вы сталкивались?

- Какова ваша эмоциональная реакция на первое занятие, проведенное Вами?

-В какой степени в своей работе Вы опираетесь на полученные знания в области методики, а в какой - на интуицию, внутреннее чутье?

-Достаточна ли подготовка, предлагаемая университетом для дальнейшей профессиональной деятельности?

- По каким учебным программам Вы работаете, какими разработками пользуетесь, почему?

-Как лучше себя вести в новом коллективе, особенно, если в нем учителя с большим опытом?

-Как Вы устанавливаете контакт с детьми?

ВОПРОСЫ УЧЕНЫМ

- Каковы перспективы развития Российской школы (область «Искусство»?) Какое будущее вы видите у нашей профессии?

- Возможно ли создание системы общего средне-

го образования, главной целью которого был бы личностный подход к каждому ученику, упор на развитие способности к самообразованию и самовоспитанию?

-Что Вас побудило заняться научной деятельностью, в то время как она теряет свою восстребованность и не оплачивается должным образом?

- Вы занимаетесь научной работой для себя или для того, что бы быть полезным другим и передать свой опыт?

-Как можно изучать методику, если поколения сменяются быстрее, чем пишутся книги?

- Есть ли дети совсем без способностей или можно раскрыть каждого человека? Как развить творческие способности?

-Над чем в науке Вы сейчас работаете?

Вопросы всем участникам круглого стола.

- Профессия учителя изобразительного искусства - это дело вашей жизни?

-Вы любите детей?

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Я представляю Российскую академию образования, которая на протяжении многих лет занимается уникальной проблемой: что является предметом художественного образования и каким образом должна осуществляться профессиональная подготовка учителя изобразительного

искусства. Что означает понятие «художник-педагог»? Кем он должен быть больше художником или методистом, художником или технологом детской души? Эту проблему Россия-матушка решала всегда. Во времена, когда была создана Государственная академия художественных наук, на один щит были поставлены как произведения изобразительного искусства, так и детские рисунки. В Париже в начале 20 века впервые появилась ассоциация художников-педагогов, параллельно - выставка импрессионистов, где помещались, в том числе, работы детей. Начало пути - детское творчество - было поставлено во главу угла. Почему я окунулась в историю - именно в этом есть секрет интереса профессии художника-педагога, когда педагог и дети общаются друг с другом как художник с художником. Главным для педагога становится ребенок и его творчество. Эта технология не убивает в педагоге художника».

Т.А. Копцева

почётный работник общего образования РФ,

старший научный сотрудник лаборатории

Истории художественного образования

РАО «Института художественного образования», г. Москва

«Необходимо выработать новую идеологию художественного образования, так оно является перспективной образовательной областью.

Сегодня не востребованы, но актуальны идеи Б.П. Юсова о полихудожественном образовании.

Важно, чтобы человек во всем многоплановом мире искусства нашел именно то, которое необходимо ему. Сейчас в школе представлены только две области искусства - изобразительное искусство и музыка. Как мы ограничиваем наши возможности! Сегодня дети ходят с фотоаппаратами, телефонами, в которых есть все. А мы это не учитываем - а ведь фотография - это тоже вид искусства. Весь спонтанный фотографический и видео интерес современного ребенка мог бы быть востребован».

Э.В. Махрова, доктор культурологи,
профессор кафедры художественного образовния
и музейной педагогики ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

«Как и все студенты худграфа мы видели себя только художниками, но вдруг открыли для себя, что творчество существует еще и в педагогике и ушли в него с головой на многие годы. Я обучался в художественной школе, потом в педагогическом училище, пединституте, аспирантуре, был заведующим лабораторией в управлении образования: только на год меня хватило, а потом вернулся в школу - стал директором. В период перемен важно быть там, где все меняется. А меняется там, где дети. Художественная педагогика - битва за будущее России. Это самое важное, чем мы должны заниматься».

В. П. Копцев, к.п.н., доцент,
директор ГОУ средней общеобразовательной
школы № 1913, г. Москва

ОБ ОБРАЗЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«Кто он, учитель изобразительного искусства, работающий с детьми? Прежде всего - педагог. Далее - конечно же, художник. Надо немного вернуться в ту область знаний, которую он преподает: во время учебы мы ходили по мастерским художников - скульпторов, графиков, живописцев, должна быть стажировка с художниками. В наше время были, так называемые, творческие дачи, где среди художников могли быть и педагоги. Третья составляющая- это исследователь. Почувствовать, что ты занимаешься педагогическим творчеством, а не просто передачей знаний возможно, если ты исследуешь педагогическую действительность. Счастье, когда ты делаешь то, что тебе интересно. Если тебе самому не интересно, ты не сможешь заразить детей жаждой знаний. Из этих трех частей и должна складываться система подготовки учителя искусства. Для меня эта модель: художник-педагог-исследователь - идеальная. Убери хотя бы одно направление - художник-педагог не состоится. Чтобы развивать гармоничную личность - нужно быть самому гармоничной личностью».

В. П. Копцев

«На мой взгляд, самое главное для педагога - стремление реализовать себя в своей профессии и ув-

леченность. Если увлечен, если есть порыв все узнать, попробовать, если с этим зарядом идешь к детям - все получается, и тогда уже нет преград и для самообразования, и для развития, и для работы».

Г.М. Рогова, старший преподаватель
кафедры художественного образования
и музейной педагогики
ФИИ РГПУ им. А. И Герцена, г. Санкт-Петербург

«Главное в нашей профессии - мастерство: мастерство художника, мастерство оратора, мастерство драматурга. Без режиссерского мастерства не возможно строить драматургию урока, а без нее урок не получится. Педагог не состоится и без знания психологии: психологии общения, возрастной психологии, психологии творчества».

ИА. Кириленко, учитель
изобразительного искусства
«Ломоносовской» гимназии
Выборгского района, г. Санкт-Петербург,
Заслуженный учитель России

«Я фанат общеобразовательной школы. В особых условиях могут работать все. Цель школы - быть современной школой, пожелания учителям: если вы хотите работать в школе 21 века, вы должны знать хотя бы то, что знают дети»

В. П. Копцев

О ДЕТЯХ

«Безумно привлекает в профессии учителя - это отдача детей* Общение с детьми жизненно необходимо, творчество с ними - это счастье».

Н. G Яковлева, к, искусствоведения,
ст. преподаватель кафедры художественного образования
и музейной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

«Иногда тратишь целый урок на высказывания детей. Вы не представляете, как дети хотят говорить. Им не с кем общаться, им нужно живое слово».

И.А. Кириленко,
учитель изобразительного искусства
«Ломоносовской» гимназии
Выборгского района,, г. Санкт-Петербург,
Заслуженный учитель России

«Ребенок имеет права наравне со взрослым участвовать в становлении искусства страны. Выставки детских рисунков без каталогов - это просто просмотр. Каталог - это выход на профессиональный уровень, где есть имя ребенка, его возраст, педагог».

Т.А. Копцева

«У нас в Санкт-Петербурге уже восемь лет существует выставка «От мастерства учителя к мастерству ученика», на которой на весенних каникулах выставляются работы учителей и их учеников в доме творчества «Измайловский».

Л.П. Бакшинова преподаватель
кафедры культурологического образования
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования

«Детский рисунок помогает понять душу ребенка, найти методы личностно-ориентированного подхода. Даже историю искусства можно преподавать через детский рисунок».

ТА. Копцева

«Являясь председателем по детскому творчеству в союзе художников, мы видим, что происходит с творчеством наших детей. Как оно изменяется. Это очень важно, чтобы мы, работающие с детьми, знали детей».

О.Л. *Некрасова-Каратеева,доктор искусствоведения,*
профессор кафедры декоративно-прикладного искусства
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

«Личностно-ориентированный подход сегодня проповедуется как открытие, но в художественном образовании это старая как мир цель. Как можно воспитать поэта, музыканта, художника без личностного ориентирования? Может быть, педагогике искусства необходимо научиться разговаривать с общей педагогикой на одном языке?»

Э.В. Махрова

«Это наша такая профессия - жить завтрашним днем! Когда я пришла к Б.П. Юсову, услышала: «Мы, ученые, без вас практиков никуда! Друг у друга учиться будем. Если не будет единства, ничего не получится»

Г.М. Рогова

«Над чем сейчас работают ученые? Создается архив в музее детского рисунка. В 2011 году будет реализован проект «Человек и вселенная», проводится анкетирование, которое поможет понять современного ребенка разных возрастных групп. Осуществляется проект «Путешествие по Европе. Видение детьми культуры разных стран». Выпускаются диски: «Цвет и дети», «Космонавтика». Вводятся по России крупные

центры дистантных курсов, такие курсы тоже пытаемся делать. Тема моего исследования: «Детский рисунок как документ педагогического метода».

Т.А. Копцева

«Существуют разные концепции и разные взгляды на то, как надо учить детей. Чем больше современный студент будет знать технологий, тем лучше, тем успешнее он найдет себя в этом поле. Мы говорим, у нас ребенок главный, но современного ребенка мы не знаем, мы отстаем от него.

Со студентами нужно идти от них. Ты - концепция, ты - современный человек. Какой урок тебе интересно преподавать? Когда студента, как котенка, бросают в эту ситуацию - он сам создает уроки, программы, методики. Чтобы студент мог принять какую-то концепцию, он должен все сам узнать. Когда мы попросили детей сказать, каким они видят урок изобразительного искусства. Они принесли готовые презентации, где была четко поставлена цель урока. Они проигрывали фрагменты, осуществили самоанализ деятельности и пути собственного движения. *И это в* третьем классе! Когда студент, ребенок сам себя открывает - это становится очень действенной формой, но технологически это очень сложно».

Т. А. Копцева

«Я занимаюсь переподготовкой и повышением квалификации в академия постдипломного педагогического образования г. Санкт-Петербурга, работаю в школе. На что обращаю внимание. Нашему педагогу в школе сейчас 43-47, они привыкли выживать, и ведра будут носить с водой на урок, и баночки, не требуя к себе особого внимания. На городском собрании говорили, что в школе работает лишь 18% молодых специалистов до 35 лет. Уже лет восемь в академии нет группы молодых специалистов - ее не набрать. Почему такая тенденция: начальную школу отдали учителям начальной школы, значит, ставки не набирается. Кто идет в академию на переподготовку? Учителя труда, которые едва умеют преподавать. Даже учителя физики идут преподавать изобразительное искусство, а так же психологи, социальные педагоги, завхозы. Хорошо, если эти люди, придя на курсы, понимают ответственность, что они будут учить искусству. К счастью, люди понимают всю сложность ситуации - это наши люди. Но это не всегда так бывает».

Л.П, Бакшинова.

«У меня, как у директора, есть основной критерий отбора учителей в свою школу: любит ли учитель детей». Если человек любит детей, хочет учиться - ему надо помогать самосовер-

шенствоваться. Кому-то необходимо знание риторики, кому-то важна курсовая подготовка, опытным учителям - методика, технология, экспериментальная работа. Работать в школах г. Москвы сегодня хотят многие, а мест в школах нет».

В.П. Копцев

«В каком направлении должен развиваться молодой специалист, чтобы он мог быть компетентным? Он должен продолжать учиться. Больше всего у коллег».

Г.М. Рогова:

«Призываю нас всех быть активными и на уровне хотя бы своей школы завоевывать пространство. Передвижничество, выставки, форумы, проекты и т. д. Если на равных наши голоса зазвучат с математиками, физиками - это уже достижение. Главное, что мы объединяемся, если мы будем заявлять о себе, нас обязательно услышат».

Т. А. Копцева

ОПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ И МЕТОДИСТЫ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

«Мы и есть время. Все, что ты можешь сделать здесь и сейчас - это и есть история»
ТА. Копцева

Г.А. Марина,
преподаватель Санкт-Петербургской
академии постдипломного
педагогического образования,
кафедры культурологического образования

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ИСКУССТВА?

Профессия педагога - одна из важнейших в современном мире. От наших с вами усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Сейчас много говорят о компетентности учителя, о его профессионализме, индивидуальном стиле работы, эмпатии педагога, творческом подходе к педагогической деятельности, о том, что учитель должен быть оптимистичным и толерантным.

Учитель - открыватель мира для детей. Эту роль он может выполнить лишь в том случае, если является высокообразованным человеком, дающим себе труд постоянно черпать знания из науки, искусства и действительности.

Сегодня перед учителем искусства стоит не совсем простая задача - создавать условия для раз-

вития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Для большинства учащихся школ урок изобразительного искусства является любимым и желанным. Но возможности учителя небезграничны. Эти желанные встречи происходят один раз в неделю, в крайнем случае, два раза (если есть дополнительный час кружка или факультатива). За такой короткий срок учителю достаточно сложно привить любовь к искусству, а еще сложнее, научить творчески мыслить, анализировать произведения искусства, самостоятельно выполнять композиции с использованием современных художественных материалов. Для достижения результата современному учителю необходимо овладевать информационно-коммуникационными технологиями, с помощью которых упрощается работа с подбором визуального ряда. Во время урока можно посетить любую музейную экспозицию, посмотреть определенное художественное произведение, проанализировать деятельность художника или целого направления в искусстве, а так же посмотреть работы учащихся или посетить выставку. Важно, чтобы учитель изобразительного искусства стремился к овладению ИКТ. Уроки с применением мультимедиа и Интернета повышают интерес к изучаемому материалу, возрастает эффективность самостоятельной ра-

боты, появляется возможность шире реализовать свои творческие возможности.

Роль учителя заключается в помощи и поддержке учащихся. Учитель направляет, правильно организовывает их работу. Сейчас надо свыкнуться с мыслью, что ученик может поспорить с учителем на любую тему. Современный учитель является фасилитатором и модератором идей, которые реализуются в учебном процессе. Основная цель в работе учителя: дать каждому ребёнку возможность проявить себя: «Ученик - это не кувшин, который мы должны заполнить, а искорка, которую мы должны зажечь».

Современный учитель не только должен учить детей, но и заниматься самосовершенствованием. Учитель искусства сегодняшнего дня - это человек преданный своему делу и своим ученикам, эрудированный и образованный, хорошо знающий свой предмет, владеющий комплексом качеств, которые способствуют успешной передаче знаний. Когда надо, он артист, художник, потребуется - писатель, певец.

Наша цель не только формировать знания, умения, навыки, но и помочь каждому ребенку сформироваться как личности, развивать желание и стремление в преодолении жизненных трудностей, умения правильно оценивать свои поступки, результаты своего труда. Для учителя важно всегда уважать мнение ученика, создавая тем самым условия для его самоутверждения и самореализации.

Учитель искусства должен быть современным интеллигентным человеком. Уметь так заинтересовы-

вать детей, чтобы они на урок приходили с удовольствием, чтобы занятия пролетали как один миг и чтобы после уроков дети ждали следующих встреч. Использовать элементы игровых технологий, для того ’чтобы детям не было скучно на уроке. Урок изобразительного искусства требует одобрения труда ребенка, это стимулирует его творческие идеи, мотивацию учебной деятельности.

Современным учителем искусства быть трудно, но возможно. Главное - позитивный настрой, толерантность и любящее сердце. А чтобы труд учителя изобразительного искусства был увиден в образовательном учреждении и оценен, для этого необходимо демонстрировать итоги творческой деятельности. Это участие в выставочной деятельности в рамках школы, района, города, России.

О.Ю. Петрова
учитель изобразительного искусства
ГОУ СОШ № 367 Фрунзенского района,
г. Санкт-Петербург.

НУЖНО ЛИ НАШИМ ДЕТЯМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО?

Художником имеет право называться только тот, кто сберег в себе вечное детство
А. Блок

История человечества неразрывно связана с передачей приобретений культуры от одного поколе-

ния людей к другому. Формы этой передачи многообразны: от раннего включения детей в реальную жизнедеятельность традиционных сообществ до нынешней многолетней подготовки в специально организованных учреждениях, но цель остается неизменной - передача и воспроизведение основ культуры. Но культура не просто передается по наследству: она меняется, обновляется, прорастает прежде не проявленными смыслами, образами и ценностями, идеями и открытиями - она постоянно творится новыми поколениями живущих, потому и живет сама. Чтобы жизнь культуры продолжалась, растущему человеку недостаточно, лишь осваивать и воспроизводить какие-то знания, факты, нормы и способы деятельности, то есть сохранять, наследовать культурные приобретения человечества. Надо, чтобы он вносил в мир что-либо, большое или малое, из самого себя, по внутреннему побуждению, а значит, свободно, по выражению М.М. Бахтина, приобщал те или иные стороны человеческой культуры, которая окружает его в человеческом мире,« к своей единственной жизни» и вырастал не только наследником культуры, но и ее творцом.

В нашем школьном образовании именно предметы художественного цикла развивают мелкую моторику рук, а, следовательно, и речь, позволяют ребенку воплотить в жизнь творческие идеи и стремления, получить результат, который достойно могут оценить взрослые, самореализовываться в окружающем мире, в который он только начинает входить.

В рейтинге школьных предметов на первых, не секрет, местах стоят такие дисциплины как иностранный язык, русский язык, математика, история. Зачем же художественное творчество всем детям, когда работать в области искусства заведомо будут очень немногие?

Вопрос важнее и сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и его надо обсудить подробнее. Он касается не только физиологического и психологического благополучия конкретного ребенка, хотя и это само по себе бесконечно важно, но и всей образовательной политике государства, духовного состояния и перспектив развития нашего общества.

Без преувеличения можно сказать, что занятия искусством формируют, сохраняют и восстанавливают целостность личности растущего человека. Всем известно, что современное общее образование односторонне рационализированно и направлено практически только на развитие интеллекта и памяти. При этом остается заведомо недоразвитой сенсорная сфера ребенка, а в условиях компьютеризации этот дефицит полноценного чувственного опыта становится поистине угрожающим.

Сколько раз в школе я слышала сетования детей, что урок изобразительного искусства или художественного труда был заменен уроком русского языка или классным часом. И это не только в школе, одна девчушка на занятиях кружка ИЗО жаловалась, что мама не разрешает ей дома рисовать красками, потому что она может все испачкать, и только на кружке она может получить удовольствие от

творческой работы этими художественными материалами.

С другой стороны, я наблюдала, как проходят занятия в одной небольшой воскресной школе Санкт-Петербурга, созданной при еще строящемся храме. Группа ребят, около десяти человек, разного возраста, сидя за круглым столом, слушали рассказ батюшки. Занятие проходило в атмосфере умиротворения, доброжелательности, терпимости. Разговоры ребят между собой учитель деликатно останавливал, а вот тихонечко рисовать карандашами в тетради не запрещал, что и делали большинство ребят 6-9 лет, при этом они внимательно слушали, отрывались от своего рисунка для того, чтобы рассмотреть показываемые во время повествования иллюстрации, отвечали на вопросы, чувствовали себя очень комфортно.

Должно быть не случайно в нашем языке одним и тем же словом «чувство» называют и внешние чувства, и чувства душевные. Сходна и их судьба в современном образовании: запущенной и крайне примитивной остается не только сенсорная, но и эмоционально-нравственная сфера ребенка. Не пробуждается, не получает поддержки способность отзываться душой на различные явления жизни.

Воспитание чувства прекрасного, умение видеть красоту окружающего мира, опыт индивидуальной творческой деятельности, ощущение живой связи с ушедшими и грядущими поколениями привносят в жизнь ребенка предметы гуманитарно-художественного цикла. Этого не могут заменить ни

информационные технологии, ни знания языков, ни крепкое здоровье - ничто из того, что является сегодняшними приоритетами образования. Много знающие, с хорошо развитым логическим мышлением, во многих вопросах компетентные люди, но бедные в духовном и душевном плане люди опасны для общества. Они не смогут во взрослый период жизни воспитать в себе качества высоко духовного человека и своим детям и не передадут того душевного тепла, которое присуще развитому человеку. Задумаемся: никогда, ни в каких условиях жизни, даже в самых невыносимых, человечество не обходилось без того, что мы называем сейчас искусством, художественным творчеством. Искусство - неотъемлемая часть человеческого способа существования в мире. А приобщение детей к искусству - одно из условий сохранения человеческого способа существования. И если общество этого не понимает и не принимает, то его будущее как человеческого общества находится под серьезной угрозой.

Хочется с другой стороны обратить внимание на такую ситуацию, имеющую место в школьном образовании. Уроки изобразительного искусства в некоторых школах ведут учителя начальных классов. Педагог, озабоченный задачей отработки вычислительных навыков по математике или грамотного письма, часто не обращает внимания на важность и значимость для детей таких дисциплин, как изобразительное искусство или художественный труд. В таких случаях работы детей (рисунки, поделки) производят удручающее впечатление по

цвету, композиции, сюжету, созданию образа и т.п. А дети, умудряющиеся сохранить вопреки этой практике интерес к искусству, находят отдушину во внешкольных занятиях или ищут специальные учебные заведения.

Все это, казалось бы, служит наглядным подтверждением тезиса «талант художника дан немногим», а талант ... «талант всегда пробьется!» Но почему тогда у опытных педагогов изобразительного искусства, работающих с первого класса с детьми в общеобразовательных школах, работающих по программам В.С. Кузина, Б.М. Йеменского общий уровень работ намного выше и яркие индивидуальности юных авторов не так уж редки. Факт очевиден: в благоприятных условиях преподавания практически все дети оказываются способными создавать выразительные художественные произведения.

Интересные данные были получены в научном исследовании, проведенном А.А Мелик-Пашаевым, З.Н. Новлянской в Лаборатории психологических проблем художественного развития Психологического института РАО. Изучались различные проявления художественной одаренности у младших школьников, у подростков и у взрослых людей, работающих в разных видах искусства. Наиболее ярко все изучавшиеся способности проявлялись, разумеется, у взрослых художников. А вторыми оказались младшие школьники, почти всегда заметно опережавшие и детей постарше, и взрослых, профессионально не связанных с искусством, которые прочно занимали последнее место среди всех участников.

Выходит, что примерно с 5 до 9 лет потенциальная художественная одаренность свойственна очень многим детям, а затем она идет на убыль, оставаясь, в конце концов, прерогативой узкого круга специалистов. Значит, каждый ребенок способен создавать выразительные художественные образы, получать прекрасный опыт творческой индивидуальной деятельности, удовлетворение от своего труда и результата своей работы; и это не исключение, это норма гармоничного развития. А самые благоприятные возможности предоставляет младший школьный возраст. Хотя, разумеется, и для подростка путь в искусство не закрыт. Это очень четко должен осознавать каждый учитель изобразительного искусства, а тем более тот, которых ведет уроки ИЗО в начальных классах.

Творческий потенциал ребенка ищет выхода, осуществления. Образовательная ситуация, в которой не предусмотрены возможности здоровой творческой самоактуализации в положительной, созидательной, желанной для старших форме, препятствует нормальному развитию ребенка, запирает ищущую выхода творческую силу и может стать разрушительной по своим психологическим и социальным последствиям. Это подтверждает важность художественных дисциплин в системе обязательного школьного и дополнительного художественного образования.

Если мы сохраним в ребенке художника - мы сохраним будущего человека.

Л.А. Галибина
учитель изобразительного искусства 1-4 кл.
гимназии № 526 Московского р-на, г. Санкт-Петербург

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - УРОКИ РАДОСТИ

Изобразительное искусство - это предмет, в котором нет готовых ответов; предмет, в котором коллективное творчество рождает индивидуальные решения; предмет, формирующий сферическое мировидение, предмет воспитания чувств, познания среды обитания, познания себя - «Кто я? Что я вижу? Как я к этому отношусь? Как устроен этот мир? Что и кто окружает меня? Как жили люди до меня? Что умели делать? Как делали? Что умею делать?».

На уроках рисования дети знакомятся с искусством и культурой народов мира, с искусством далекого прошлого. Благодаря этим урокам детям

прививается терпимое и уважительное отношение друг к другу, толерантность. Особенно это очевидно в коллективных работах, где из многих «Я » рождается коллективное «МЫ».

Устраивая блиц выставку текущих работ в конце почти каждого урока,

учитель помогает учащимся увидеть не только свою работу среди других, но и справедливо оценить работы одноклассников, выбрать лучшую. Такие выставки учат быть доброжелательными зрителями, учат владеть словом при выражении своего мнения, овладевать художественными терминами.

Уроки изобразительного искусства воспитывают в душе ребенка сочувствие и сопереживание.

Для выражения наиболее глубоких и сложных чувств человечество в процессе своего развития создало искусство: живопись, музыку, скульптуру, поэзию. Часто человек, переживающий глубокие чувства, поет, рисует или пишет стихи и т.д. После рисования на тему «Жизнь в средневековом городе» и блиц выставки ученики 3класса Вика Пискунова и Юля Степанова тут же на уроке выразили свое впечатление от работы в стихах:

Стоят работы юных мастеров,
На них изображен средневековый город,
В воображении простом.
Он полон радости, но и печали.
Там весь народ веселый и простой
И лишь богатый портит прелесть жизни.
Ведь красотой не удивишь порой,
А главное, ведь, в людях пониманье!
В средневековом городе свой образ жизни,
Но не понять нам их народа!
Ведь, это было так давно!
Искусство это позабыто!

Изобразительное искусство - предмет, дающий испытать радость творческого открытия «Я могу!». Соединяя и смешивая волшебные краски ребенок создает свой удивительный мир, развивает чувство прекрасного. Радость творчества помогает ученикам забыть свои детские огорчения и обиды, и с восторгом сказать: « Я сделал это! Только я! Это - мой мир! Это-Я!».

Большая ответственность лежит на учителе изобразительного искусства, которому необходимо быть внимательным к каждому ученику, любить каждого. Только при идеальных условиях взаимопонимания и внутренней доброты учителю можно добиться доверия ученика. Равнодушным взглядом можно «обескрылить» ребенка. Пришел учитель равнодушным на урок - получил равнодушный результат.

Урок изобразительного искусства - это урок, где учитель чаще применяет косвенное руководство, давая необходимые указания, оказывая нужную помощь, при этом ученики должны работать самостоятельно. Вмешательство учителя может сделать работу «чужой», и ученик потеряет интерес к работе - так как это вторжение в его внутренний мир, возникающий из красок, линий точек, штрихов. Учитель должен в каждой теме, предложенной программой, искать самое искреннее, человечное, современное. Чтобы прошлое или нереальное связать с сегодняшним днем, потому как ребенку важнее то, что есть здесь и сейчас.

Можно привести конкретный пример. Идет урок изобразительного искусства, дети рисуют на тему «Красота родной земли. Деревня - деревянный мир». Все как обычно. Разговор, иллюстрации, музыка, стихи, создание настроения. Дети работают. В конце урока раскладываю сырые работы. Все красиво - избы, поля, леса, небо, облака. Стоп! Что-то не так. Присматриваюсь и, с изумлением вижу, что хотя на рисунках деревенский пейзаж «рассказывает» он о семье ребенка. То есть, есть ли в семье кто-то главный или в ней равноправие, скучно или интересно живет се-

мья, у кого мама с папой не живут вместе, открыта семья миру или живет на «острове»? В первую минуту я почувствовала себя неловко, узнав чужие тайны. Поразмыслив - успокаиваюсь. Все верно! Темой была родная земля природа. Говорили о любви к родному краю, Родине. Получились рисунки о самом родном - о семье и близких. О тех, кого нет дороже.

Предмет изобразительное искусство должен занимать одно из главных мест в школьном образовании как надежный мостик из мира детства в мир взрослых.

При построении урока учитель учитывает, что «... из глубины бессознательного прорастают корни креативности, оттуда бьют источники радости, счастья и добродетели, там хранятся сокровища морали и ценности личности»

О.Н. Иноземцева
учитель ГОУ СОШ № 241,
методист НМЦ Адмиралтейского района,
г. Санкт-Петербург

ИМЦДЖ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Имидж (англ, image) — 1) образ делового человека, представление о нем, складывающееся у окружающих, репутация; 2) образ фирмы, товара, услуг, обеспечивающий положение фирмы на рынке, верность покупателя фирменной марке.

(Современный экономический словарь)

Обобщённое понимание слова имидж, употребля-

емого по отношению к человеку сводится к двум составляющим: его внешний облик и составившееся общее мнение о его достоинствах или недостатках, т.е., - репутация. Значит, упрощённо, - «что видим» и «что знаем».

В современной педагогической литературе дано такое определение имиджа учителя - это эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. Именно слово «стереотип» в данном определении ведёт к мысли, что имидж учителя формируется, во многом, помимо его воли по шаблону уже готового образа, созданного общественным мнением. И образ этот далеко не идеален. Если обратиться к «божеству» массового сознания, - телевидению, то появится стойкая уверенность в том, что девяносто девять процентов учителей - неулыбчивые женщины «за сорок», со старомодной причёской и неустроенной личной жизнью. А это совсем не подходящий имидж для человека, призванного участвовать в формировании личности. В сложившейся ситуации, учителю, создавая свой имидж, приходится преодолевать негативные стереотипы.

А может, не нужно ничего создавать? Ещё недавно, понятия этого не существовало в школьной жизни, «жили и работали без этого самого имиджа». Может, обойдёмся? Думаю, что - нет! Да и говорить о том, что «жили и работали без этого» неверно. Не было понятия, но «восприятие образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения» было всегда. И создавать этот образ учите-

лю приходилось всегда, ведь он как артист на сцене, вольно или невольно играет роль, чтобы нравиться, чтобы заинтересовать. И, вероятно, именно от учителя каждый из нас впервые услышал знаменитое чеховское: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», а услышав, наверняка, критически взглянул на учителя. Если учишь, - соответствуй! Значит имидж учителя - это безупречный внешний облик плюс прекрасный внутренний образ.

Внешний облик включает не только одежду, причёску, макияж (у педагогики по-прежнему «женское лицо»), но и манеру поведения, дикцию, тембр голоса....

Всё это формирует восприятие учителя учеником, а значит, способствует или препятствует взаимопониманию, облегчая или затрудняя общение. Манера поведения преподавателя, безусловно, организует атмосферу урока: деловую, но не подавляющую, дружелюбную, но не фамильярную.

Простые, общеизвестные правила выступления перед аудиторией, для современного учителя превратились в сверхзадачи. Нынешние школьники, взращенные в атмосфере какой-то дикой вседозволенности, воспринимают спокойную, дружелюбную манеру вести урок, как слабую позицию педагога, как команду: «Не слушать!». И всё же, сверхзадачи приходиться решать. Чтобы урок не скатывался в атмосферу «зощенковской» коммунальной кухни, чтобы создавался новый, правильный образ современного учителя.

Внешняя сторона имиджа учителя, как и любого человека, строится из его внутреннего мировосприятия, душевного образа.

Внутренний образ современного учителя - это, прежде всего, его культура, эрудированность, уверенность в себе, творческое; мышление. Именно сегодня, на первое место выходят творчество и умение анализировать поток информации, «отбирая всё нужное». Современный учитель - прекрасный психолог, умеющий донести это «нужное» до своих учеников тактично, направляя их мысли в нужное русло, не превращая диалог в высокомерный монолог и «метание бисера перед свиньями». Идеальный современный учитель жизнелюбив, остроумен, активен, эрудирован и любознателен одновременно.

В этом году мне удалось посмотреть уроки, которые давали на конкурс «Учитель года» Михаил Ильич Случ и Андрей Рузильевич Гарифзянов, и я убеждена, - идеал возможен.

Что же касается имиджа современного учителя, именно, изобразительного искусства, то его касается всё выше перечисленное, только возведённое, хотя бы, во вторую степень.

Преподавание предмета эстетического цикла предъявляет повышенные требования к внешнему виду, манере общения. Учитель изобразительного искусства - то - неповторимый отточенный стиль.

«О прекрасном» невозможно говорить повседневным, обыденным тоном. Необходимы игра воображения, эмоциональность, яркая образность.

Урок предметной области «Искусство» направлен на развитие творческого потенциала, на

духовно-нравственное развитие личности, что предъявляет особые требования к личностным качествам самого учителя.

Знание и понимание искусства наиболее полно определяют культурную полноценность человека, значит высокого культурного уровня, широкой эрудиции и глубоких познаний традиций и новых тенденций в сфере искусства.

Современные технологии касаются, сегодня не только точных наук, но и области изобразительного искусства. Новые материалы, компьютерные технологии активно используются сегодня в творчестве художников. Учитель обязан знать, уметь и научить творить, используя новые приёмы и техники (компьютерная графика).

На современного учителя творческих предметов возложена сегодня и особая задача - помощь в формировании творческой личности, как наиболее востребованной в ближайшем будущем. Если верить тому, что утверждает постоянно сегодня цитируемый, карьерный гуру, Даниель Пинк[1], то «будущее принадлежит людям, способным создавать красоту и смысл...»

Подобные утверждения прибавляют значимости предмету «Изобразительное искусство», а, значит, уверенности преподавателю.

Следовательно, - портрет (образ, имидж) современного учителя изобразительного искусства это: обаятельный, уверенный в себе человек, творческая, духовно содержательная личность, талантливый и эрудированный специалист.

1 Daniel Pink .A Whole New Mind. Why Right-Brainers Will Rule the Future. - Riverhead books, 2005.

Е,В. Елисеева,
учитель изобразительного искусства гимназии № 44
Колпинского района г. Санкт-Петербург,
Почётный работник общего образования РФ

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

Работая в школе более 20 лет, хочу отметить, что до недавнего времени преподавание изобразительного искусства в школе являлось передовым по своим технологиям. Ещё 20 лет назад для большинства педагогов не было понятий технологий ИКТ, но опытные учителя преподавали предмет с использованием современных методов, правда, используя, другую педагогическую терминологию. Они опирались на методические, дидактические разработки своего времени, на свой опыт, интуицию, особенность предмета.

Главное в обучении изобразительному искусству - творческий подход к уроку, как учителя, так и ребёнка, «творческая рефлексия». Не зная терминов: целеполагание, трансграничность предметов, индуктор, этап афиширования; особенностей педагогической и кейсовой мастерских, всё это использовалось ещё в те времена, когда уроки изобразительного искусства называли уроками рисования.

Наверное, учителя по другим предметам, изучая новые технологии, инновации в современной школе, многое открывают заново, но не учителя изобразительного искусства. Мы были «впереди планеты всей»: и по отношению к ребёнку - как

«актору» (изобретательному, искусному исполнителю кем-то задуманного) и как автору своих произведений. И тогда, и сейчас «ученик - открыватель в границах уже открытого и преобразователь в границах уже преобразованного». *И* тогда, и сейчас учитель, и ученик чётко выявляли и выявляют цели и задачи урока, процесс их достижения. *И* тогда, и сейчас по особому относились и относятся учителя к оцениванию умений, творческому результату юного творца; по особому ставились и ставятся оценки ученику за созданный на уроке «продукт». Интересно, что программа Б.М. Йеменского во многом опередила своё время, позволив учителю творчески подходить к её реализации, исходя из своего запаса компетенций и своей компетентности, учитывая особенности конкретных ребят. Всё это позволяло и пока ещё позволяет урокам быть интересными, получать хороший образовательный результат. Подтверждением может служить письменный опрос учеников 5 и 9 класса. Гимназистам задала три вопроса: нужен предмет изобразительное искусство в школе? Что мне даёт (дал) урок изобразительного искусства? Что хочу (хотел) получить от урока изобразительного искусства? Ответы пятиклассников: «Нужен!!!!!!!!» Что даёт? «Хорошее настроение. Умение творить, учиться рисовать. Даёт мне возможность фантазировать. Хорошо рисовать «на глаз». Технику рисования. Правильно использовать краски...». Хочу получить: «Научиться рисовать. Научиться рисовать автопортрет, портреты. Научиться творче-

ски работать…». Ответы девятиклассников (курс предмета завершился в 7 классе) тоже показали, что такой урок современной школе нужен, он ребятам интересен. Из опрошенных учеников 2-х классов (всего два 9-х класса) только трое написали: предмет не нужен. Интересно, что два из них, в гимназии предметом изобразительное искусство не занимались. Ответы старшеклассников: «Даёт: пространственное мышление, хорошее настроение, отдохнуть от сложных предметов, выход творческим потребностям, эмоциям, разностороннее развитие, улучшает фантазию, логическое мышление и творческое воображение, помогает в черчении, возможность поддержать разговор… Хотел получить: «интересные задания, домашние задания, знания по истории искусства, термины, получил всё, что хотел…».

Какие выводы можно сделать? Многое зависит от учителя и от программы. На первый взгляд отзывы положительные, иногда удивительные, неожиданные. Однако, среди высказываний «всё получил, всё узнала», часто встречаются высказывания: «не хватало интересных заданий» - и это настораживает. Цель современного образования - показать необходимость в получении знаний, развивать потребность в самостоятельном продолжении своего образования.

Достижение новой цели в образовании требует новых подходов к преподаванию изобразительного искусства. Те технологии, которые использовались, перестали быть передовыми для учителей творческих предметов.

Главная сейчас задача выйти на новый уровень преподавания изобразительного искусства в наступившем веке. XXI век с одной стороны - век скоростей, высоких технологий, «всемирной компьютерной паутины». С другой стороны - век переизбыточной информации, перегрузок, постоянной угрозы психологической безопасности, меркантильности, власти денег и прагматизма, а как следствие этого - снижения роли культуры. Всё чаще и чаще на уроке от ученика звучит вопрос: «Зачем мне это надо? Как я эти знания использую сегодня, завтра?» Чтобы ответить на подобные вопросы, современному учителю необходимо быть в курсе новых педагогических и психологических тенденций, учиться понимать «нового современного ученика», принимать его таким, какой он есть и спокойно, с любовью и уважению к его - ученика - мнению, направлять в духовных и творческих поисках. Искать новые разнообразные мотивации учения, но, прежде всего мотивации к творческому процессу, созиданию.

Конечно, будущим молодым учителям, вчерашним студентам - представителям нового общества, будет легче понять детей, их стремления, желания, творческие поиски, мотивации действия или бездействия. Поэтому - «новое слово» в преподавании такого интересного и нужного нашим школьникам предмета ещё прозвучит.

Желаю творческого союза ученика и учителя, духовного возрождения, и нового прорыва в преподавании изобразительного искусства.

О.С. Михайлова,
к.п.н., доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

Г.М. Рогова
преподаватель кафедры художественного образования и музейной педагогики ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

СОВЕТЫ МЕТОДИСТА

(Из опыта проведения педагогической практики на факультете изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена)

Педагогическая производственная практика самый ожидаемый и любимый период, как для студентов, так и для преподавателей. Для студентов это первый шаг вступления в профессию, первая проба своих сил и возможностей, проверка в действии прочности теоретических, педагогических, искусствоведческих знаний, художественно-профессиональных навыков, методической подкованности. Это показатель результативности того, что они изучали и осваивали на протяжении всех лет обучения в университете. Очень значительна и ответственна роль методиста-преподавателя, который готовит их к проведению производственной практики. Необходимо, чтобы студенты ощутили важность и ответственность предстоящей педагогической деятельности. Это ответственность перед детьми, педагогическим коллективом школы.

Оценка работы, полученная студентами в образовательном учреждении, в полной мере относится и к преподавателям университета, непосредственно участвующих в подготовительном периоде.

Многолетний опыт работы со студентами дал возможность выстроить системный подход, позволяющий студенту мотивированно, сознательно, радостно и без боязни, выйти к детям в качестве учителя изобразительного искусства. Предмет «Технологии и методики обучения» (по дисциплинам профильной подготовки) начинается на третьем курсе. Дисциплина включает в себя теоретический лекционный цикл и практические лабораторные занятия. На первой же встрече со студентами ставится основная цель - готовимся к производственной практике, поэтому в дальнейшем каждое практическое занятие - ступенька к цели, а вся практическая учебная деятельность студента - «копилка» того, что является необходимым для выполнения этой цели. Идеальный вариант - когда заранее известно, где будет проводиться практика, известен конкретный учитель изобразительного искусства, условия проведения занятий, возраст и количество детей, наличие художественных материалов и т. д. Эта информация помогает студентам быстрее познать характер будущей деятельности, осознанно относится к овладению теоретическими знаниями, мотивированно выполнять все необходимое на практических занятиях.

На протяжении нескольких лет нами опробована модель проведения практических занятий как «работа над проектом подготовки и проведения

производственной практики». Каждый студент с самого начала знает, в каком классе во время практики он будет проводить занятия, по какой программе предмета «Изобразительное искусство» работает школьный учитель. Студент имеет возможность познакомиться с содержанием программного материала, определить место своих будущих уроков в тематическом планировании года, четверти, сознательно обдумывать свою предстоящую встречу с будущими подопечными. Поэтому работа на проектом - это индивидуальное предвидение, представление студентом его будущей педагогической деятельности, это возможность планомерно идти к поставленной цели, заранее определяя фронт педагогических проблем, необходимого методического материала и степени собственной подготовленности. У студента имеется достаточно времени, чтобы продумать и подготовить все необходимое для успешной реализации задуманного.

Работа над проектом ведется последовательно, планомерно. Педагогические проблемы прорабатываются непосредственно на лабораторных занятиях, но многое приходится решать студентам и самостоятельно. Часто приходится сталкиваться с заблуждением многих студентов, в том, что если они художники, владеющие широким спектром умений и навыков работы с художественными материалами, то нет никакой сложности научить этому детей. Но информация о разнообразии художественных материалов и техник, применяемых на занятиях в школе, в которой они будут работать,

заставляет студентов задуматься и постепенно убедится в том, что занятия с детьми во всем требуют особых педагогических и методических подходов. Научить детей рисовать и уметь рисовать самому - разные вещи. Будущие преподаватели должны уметь не только заинтересовать детей, но и научить, показать, КАК воплотить задуманное в материале, КАК сделать, чтобы придуманное получилось. Таким образом, уже к концу третьего курса, у студентов собирается подборка методических упражнений, выполненных в разных материалах, содержащих определенные методические указания, решающие конкретные учебно-методические задачи, с указанием использования их в разных возрастных группах и с возможным последующим усложнением.

На четвертом курсе лекционный теоретический материал дает возможность непосредственно перейти к проектированию серии уроков в определенных классах, по конкретным темам программы. Студенты должны определить место своих уроков в общей конструкции программного материала, определить для себя какой художественный, исторический, искусствоведческий материал они знают, что нужно еще узнать, какой материал прочитать, дополнить. Каждый студент должен представить себя в роли учителя и продумать, чему должен научить учеников, что они должны узнать, изобразить, почувствовать. Надо определить цели и задачи всей серии уроков и каждого урока в отдельности, решить, как они будут организованы, пред-

усмотреть степень подготовленности учащихся, и какие знания, умения, навыки могут стать для них открытием, эврикой. Студентами разрабатываются конкретные задания для учащихся, продумываются и создаются наглядные пособия, подбирается зрительный, музыкальный, литературный ряд, необходимый для решения триединых задач урока. У каждого студента имеется индивидуальный план проекта, который они наполняют содержанием на протяжении всего подготовительного этапа и который полностью соответствует содержанию лекционного курса и лабораторных занятий. Очень приветствуется, когда в подготовительный период перед практикой студенты в свободное время имеют возможность самостоятельно посещать школу, уроки, наблюдать и общаться со своими будущими воспитанниками, вести профессиональный разговор с учителем по поводу предстоящих занятий, уточнять с ним все варианты предстоящих уроков, вносить коррективы и получать возможность сознательно дорабатывать, изменять и осмысленно обогащать подготовленный материал. Такое знакомство, общение с учителем позволяет адаптироваться, почувствовать себя свободнее, увереннее.

Важным этапом при подготовке к практике является создание сценария будущих занятий. Одним из самых главных этапов в подготовке к практике является проектирование образа будущих уроков. Важно не столько написать конспект или сценарий, сколько продумать, творчески осмыслить ход урока, придумать ситуацию для эмоционального настроя учеников, введение детей в тему; заинте-

ресовать, удивлять, вызывать у детей стремление к творчеству, получению знаний - привести к прогнозируемому результату. Привлекательным для студентов является применение игровых технологий. Связь игры и искусства находит свое отражение в задумках студентов-практикантов и органично используется на уроках с учетом различного возраста детей. Продумываются и отрабатываются приемы создания творческой атмосферы на занятиях. На практических занятиях отрабатываются и проигрываются методические приемы создания проблемных ситуаций с использованием, в том числе и технических мультимедийных средств. При подготовке к практике студенты реализуют свой опыт живописца, графика; могут показать свое мастерство в области декоративно-прикладного искусства, опыт умений в области компьютерных технологий, знания истории искусства. У них есть опыт в подготовке и применении виртуальных экскурсий по залам музеев города, показа слайд-шоу и презентаций: путешествие в другие страны, путешествия в сказку и многое другое. Накопленный опыт в полной мере реализуется, находит реальное применение на педагогической практике.

Роль преподавателя-методиста заключается в том, чтобы не навязывать свое мнение, не подавлять, а очень деликатно, умно вести, корректировать, советовать и дать возможность раскрыться студенту как учителю, как творческой личности.

В процессе обучения уделяется внимание исследовательской деятельности учителя изобразительного искусства. Студенты на практике используют

методы научно-педагогического исследования, запланированного в курсовой работе. Приветствуется, если исследование проводится на материале всей педагогической практики, как на своем опыте, так и на опыте сокурсников. Именно поэтому всегда присутствует интерес к деятельности товарищей, взаимопомощь и, при необходимости, взаимозаменяемость на уроках. Использование методов педагогической диагностики, микроисследования, являющихся обязательной составляющей профессиональной деятельности учителя, проводится на уроках и внеклассных мероприятиях. Педагогический эксперимент ставится на конкретном материале и исследует учебные достижения в художественном развитие учащихся. Студентами применяются такие методы исследования как наблюдение, беседы с учителями и детьми, тестирование, анкетирование, исследование продуктов деятельности (детское творчество), и т. д.

При защите курсовых работ студенты опираются на опыт, полученный на педпрактике и со знанием дела описывают исследованные ими проблемы восприятия, понимания произведений изобразительного искусства, практического освоения техники изображения, освоения языка искусства, степень заинтересованности учащимися уроками изобразительного искусства.

Каждый раз, во время подготовки к практике, на практических занятиях и непосредственно в школе, мы, методисты с удовлетворением отмечаем, как студенты входят в роль учителя, раскрепоща-

ются, эмоционально воспринимают происходящее и с большим одушевлением входят в педагогическую деятельность. Особенно интересно наблюдать, с каким удовольствием они проводят уроки, как они общаются с детьми, помогают друг другу. Меняется их отношение к профессии учителя. Все происходит мотивированно, уже не по необходимости, а по велению души, с желанием. Проявляется собственная позиция, высказываются интересные идеи и предложения.

Таким образом, идея проекта - это возможность для каждого студента планомерно идти к поставленной цели, заранее определяя фронт педагогических проблем, необходимого педагогического материала и степени собственной подготовленности. Студенты работают над проектом заинтересованно и осознанно, что повышает мотивацию к получению знаний, знакомству с педагогической литературой, опытом учителей. Все это дает возможность сделать проект целенаправленным, действующим документом.

Практика заканчивается. Очень трогательно проходит прощание со школой, с учителями, детьми. В рефлексии, отчетах предусмотрено описание первого дня и последнего дня пребывания в школе. Отчетная конференция превращается в эмоциональный всплеск, праздник. Всем хочется рассказать о своих впечатлениях, о первом полученном опыте в качестве учителя изобразительного искусства. Каждая группа представляет презентацию о своей деятельности. Это маленькие шедевры, ко-

торые вызывают бурную реакцию зала. Презентации все разные, сделанные с юмором, с любовью к детям, с гордостью за себя и за своих товарищей, с благодарностью к учителям школы и преподавателям-кураторам. В выступлениях студентов сквозила грусть, что практика закончилась слишком быстро, хотелось бы продолжения, и что только сейчас они поняли, как это интересно. И ощущение того, как можно было бы провести урок иначе, еще лучше. Эти отзывы студентов говорят о том, как изменилось их отношение к профессии учителя, что произошла переоценка ценностей. В анкетах многие студенты в дальнейшем связывают свое будущее с преподавательской деятельностью. Во время практики, действительно, создается необыкновенная атмосфера общения. Это ощущается и преподавателями, и студентами и методистами. Студенты и дети, преподаватели и студенты - все они вместе становятся необыкновенно близки друг к другу. Чувствуется взаимосвязь, живое общение в работе, видна отдача и получен результат.

Подготовка к практике выполнила свою миссию, оправдала себя, отношение студентов к детям, друг к другу, все нашло определенный выход. И, если студенты получили удовлетворение от своей работы, то преподаватель получил подтверждение того, что путь, который пройден, себя оправдал, что система подготовки обоснованна, что все, что делали студенты за полтора года на практических занятиях, не было случайным. Произошло слияние науки и практики. Но такой вариант подготовки к проведению практики возможен при определен-

ных условиях: наличие конкретной школы, учителя-единомышленника, заинтересованного внимания со стороны администрации школы.

Надо отдать должное тем необыкновенным профессионалам-учителям, которые безвозмездно принимают наших студентов, раскрывают секреты мастерства, щедро делятся своим опытом и временем, демонстрируя свое доброе отношение к детям и к нашему любимому предмету «изобразительное искусство».

Педпрактика - это апогей всей учебной работы студента, проверка себя, реальная возможность показать все свои умения, знания полученные за время обучения. Появляется собственная позиция, интересные идеи и предложения. На педагогической практике студенты имеют возможность использовать этот опыт в полной мере.

Е.Н. Соколова
к. искусствоведения,
доцент кафедры художественного
образования и музейной педагогики
РГПУ им. А.И. Герцена,, г. Санкт-Петербург

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Говоря о школе, мы всегда говорим о будущем, именно там оно зарождается, во многом от школы зависит, каким оно будет. Новой школе требуются и новые учителя, способные решить те про-

блемы, которые возникают в современном обществе. Одной из таких проблем является изменение ценностных ориентаций школьников в сторону прагматизма, утилитаризма, достижения личного успеха любой ценой. Опасность представляют и завышенные ожидания и самооценки старшеклассников. Идеи компетентностного подхода существенно меняют педагогические технологии, используемые в образовательном процессе. Появление индивидуальных образовательных маршрутов ученика обуславливают появление новых профессиональных ролей учителя. Школа становится открыта для общественности, увеличивается степень свободы ученика, быстрыми темпами развивается информатизация образования. Главная задача современной отечественной школы, определенная Президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию 2009 года определяется как задача раскрытия способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Художественное образование имеет огромный потенциал для решения выделенных проблем. Одна из основных задач преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе определяется так же, как главная задача всей современной отечественной школы: раскрытие способностей каждого ученика. Главное противоречие состоит в том, что художественное образование, в частности изобразительное искусство, по-прежнему не занимает в школе должного места. Изобразитель-

ное искусство как учебный предмет общеобразовательной школы, имея свою, во многом парадоксальную, историю, играет совершенно особую роль в эмоционально-нравственном и творческом развитии ребенка, в приобщении к высшим духовным ценностям человечества и своего народа.

Многие десятилетия исследователи, педагоги, художники в печати, на конференциях, при встречах говорят об одном: научное развитие не заменит развития художественного, развитие лишь интеллектуальной сферы подрастающего поколения не способно приводить в вибрацию человеческую душу, развивать чуткость к красоте природы, к другому человеку, душевную отзывчивость, отсутствие чего и приводит к вышеуказанным проблемам. Дети, лишенные опыта творческой деятельности, особенно в начальной школе, особого культурного пространства, необходимого для формирования опыта эмоционально-чувственного, целостного взгляда на окружающий мир, вряд ли смогут полноценно возместить этот опыт. Старшим школьникам должны быть созданы условия для внутриличностного поиска, который тесно связан с творческой деятельностью, отсутствие такой возможности в дальнейшем приводит к глубоким личностным кризисам.

О положительном влиянии искусства на развитие личности ребенка писалось и говорилось много. Не перестают в общественных художественно-педагогических кругах размышлять и спорить о том, как избежать перенос занятий искусством в сферу только дополнительного образования, в ко-

торой занимаются лишь 15% детей. Педагоги, ученые понимают опасность ситуации, которая разрушит целостное художественно-педагогическое пространство. Основы художественного развития должен получать каждый человек и нигде кроме общеобразовательной школы обеспечить это невозможно[2]. Задачу всеобщего художественного развития способна решить лишь общеобразовательная школа. Поэтому, именно сейчас, так остро встает вопрос о полноценном преподавании изобразительного искусства в общеобразовательной школе, основанном на выверенных десятилетиями принципах.

В этой ситуации огромная роль отводится педагогу, который оказывается у истока проблем, лицом к лицу с учеником. Каким быть современному учителю изобразительного искусства общеобразовательной школы и к чему быть готовым, находясь в потоке событий, связанных с модернизацией художественно-эстетического образования, направленной на создание единого художественно- образовательного пространства?

Учителю надо быть готовым к реализации современных задач и к постоянному творческому поиску. Основная задача предметной области знаний «Искусство» как уже упоминалось, определяет-

2 Тряпицына А.П. Новая школа и новый учитель: обобщение результатов работы дискуссионных площадок Педагогической Ассамблеи. Выступление на заключительном пленарном заседании Педагогической Ассамблеи 22 января 2010 г. - triap2006@yandex..ru

ся как формирование и развитие эстетического и духовно-нравственного начал личности через восприятие и осмысление произведений разных видов искусства. Важно формировать представление об идеалах человечества, отраженных в художественных образах. Наряду с этим огромное значение имеет сформированность навыков художественно-практической деятельности, умение прочитывать «художественный текст», самостоятельно его интерпретировать, основываясь на собственном жизненном опыте.

Для реализации поставленных целей и задач идут поиски новой продуктивной модели школьной образовательной среды, разрабатываются педагогические технологии построения интеграционного образовательного пространства, ориентированного на реализацию гуманитарной направленности образования. В интеграционном образовательном пространстве учителя-экспериментаторы работают на развитие художественных способностей ребенка, согласовывают требования к выполнению заданий, совместно корректируют учебную информацию, что возможно лишь при творческом отношении к педагогической деятельности. Идут поиски путей формирования экологического мировоззрения, способствующего освоению системы ценностей во взаимоотношениях человека и природы; интеграции базового и дополнительного образования; разрабатываются проблемы, связанные с самоопределением, социализацией школьников, качеством художественно образования, разраба-

тывается новое содержание, методики, технологии преподавания изобразительного искусства, адекватные современному информационному обществу. Актуальным становится формирование исследовательского художественного мышления при освоении визуальной среды. Развитие в процессе освоения изобразительного искусства рассматривается через познание, самопознание, саморазвитие. Все это будет служить необходимым потенциалом для создания школы в будущем3.

В школе будущего будет работать сегодняшний студент педагогического вуза, а как он видит себя в будущем, готов ли он к решению очерченных проблем? Источником информации для ответа на этот вопрос стали тексты эссе на тему: «Современный учитель изобразительного искусства. Каким ему быть?» студентов бакалавриата факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. Проведенный контент-анализ студенческих текстов явился основой для создания портрета современного учителя изобразительного искусства; опора на общественно-педагогическое мнение: сопоставление позиций по данной теме опытных и молодых учителей, методистов, директоров школ, ученых, родителей, детей позволило сформулировать некоторые выводы.

В результате анализа в соответствии с выбранной методикой получился следующий портрет современного учителя изобразительного искусства.

3 Мелик-Пашаев А.Ш. О состоянии и возможностях художественного образования *И* «Искусство в школе», №1 - 2008.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

В первую очередь, учителю изобразительного искусства необходимо владеть своим предметом: уметь рисовать и знать историю искусства; знать детскую психологию, быть всесторонне развитым и понимающим человеком, иметь поставленный голос и хорошую дикцию.

Учитель изобразительного искусства должен идти в ногу со временем, не ограничивать свой кругозор методическими разработками, быть мобильным, знать современные тенденции в педагогической науке, осваивать современные технологии, быть хорошо подкованным в современных компьютерных технологиях, в том числе, таких как, анимация, 3б-проектирование. И все-таки важно современные тенденции сочетать с традициями и опытом, так как есть ценности, которые остаются главными на все времена. Мало знающий, мало читающий, мало рисующий, мало наблюдающий педагог не имеет право воспитывать подрастающее поколение. Учителю необходимо постоянное развитие, самообразование.

Очень важно знать, понимать и чувствовать, что привлекает современных детей. Требования, которые могли быть предъявлены 30-50 лет назад, сколь бы не казались, по мнению учителя, правильными и резонными, с трудом могут быть предъявлены современным детям, так как они уже живут в соответствии с другими новыми требованиям общества и культуры.

Современный учитель должен хорошо знать теорию, но, не оставаясь статичным, вносить в учебный процесс новые и яркие идеи, быть креативным, уметь рассматривать проблемы с различных позиций, быть инициативным и увлеченным, быть экспериментатором.

Развивая художественные способности ученика необычайно важно уметь развивать творческое воображение, целостное мировосприятие, образное мышление, художественный вкус- все это особенно необходимо в жизни, когда творческая активность подавляется многими факторами.

Уроки должны быть интерактивными. Умение четко формулировать учебные и творческие задачи, свои идеи, бесспорно, важное качество учителя, и в то же время учитель - это некоторая загадка для детей. К каждому ученику необходимо искать индивидуальный подход. Учитель не только хороший преподаватель, но друг для детей, такая форма обучения будет иметь наибольший успех.

Учитель должен уметь преподносить знания в доступной привлекательной форме, должен учить так, что бы каждый ребенок получал удовольствие от процесса рисования, важно раскрывать творческие способности учеников.

Нельзя идти в школу как на работу. Учитель - это призвание, он воспитывает новые поколения, а у учителя изобразительного искусства это должно получаться лучше, чем у других учителей, так как дети любят рисовать, главное - найти в них искру. Сначала следует доносить до детей общечелове-

ческие принципы, и только потом рассматривать способы изображения их идей.

Важно добиться уважения класса, основанного не на страхе, а путем взаимопонимания. Важно быть терпимым к мнению своих учеников, не подавлять их своим авторитетом, давать свободу фантазии, развивать ребенка, идти навстречу любой творческой мысли ученика. Терпение - одно из важных качеств характера, но так же важно уметь чувствовать своих учеников, их эмоции, настроения, возможности. Эмпатия - это то качество, которое должно обязательно присутствовать у учителя, занимающегося развитием художественных способностей детей, сопровождающего творческий процесс ребенка, так как важно уметь улавливать настроение ребенка, вовремя выявлять его установки и ожидания, уметь сопереживать ему, иначе оборвется нить, связывающая ученика и учителя.

Быть примером для подрастающего поколения, увлеченным своим делом, таким человеком, который мог бы вдохновлять ученика, что бы дети работали с ним в одной команде, буквально заряжались его энергией и фантазией. Быть ответственным, уравновешенным, любить детей. Учитель должен найти контакт не только с учениками и родителями, но и с коллегами.

Учитель сам должен состояться как творческая личность, и на своем примере показывать отношение к искусству, к творческой деятельности. Учитель изобразительного искусства должен быть художником, но не меньше, чем человеком.

В заключение к высказываниям студенты коллективно сочинили синквейн:

Учитель изобразительного искусства
Умный, добрый, талантливый
Любит, творит, вдохновляет, восхищает
Дарит радость открытий
Любимый педагог

Однозначной, обязательной профессиональной характеристики учителя сегодня не существует, но основные качества, которыми он должен обладать выделить можно. К ним относятся: владение предметом преподавания, владение методикой, знание детской психологии; общая эрудиция; широкий культурный кругозор; педагогическое мастерство; владение образовательными технологиями; организаторские умения и навыки; научная увлеченность; педагогический такт; педагогическая техника и т.д. С целью сравнения мнений родителей, учителей, студентов по вопросу приоритетных качеств педагога был проведен опрос 98 студентов бакалавриата факультета изобразительного искусства РГПУ м. А.И. Герцена. Ответы студентов сравнивались с информацией, представленной в материалах XI Всероссийского августовского интернет-педсовета.

Студенты, так же как и учителя, самым важным качеством педагога считают знание предмета преподавания. Примерно одинаково оценивают учителя и студенты организационные умения. Учителя и студенты расходятся в оценках значения общей эрудиции учителя: учителя ставят ее на первое место, студенты - на пятое. Научная увлеченность пе-

дагогами не рассматривается вовсе как необходимое качество, а студенты присваивают этой характеристике лишь последнее место. При написании эссе те же студенты считали, что учитель сегодня должен быть исследователем.

Сравнение приоритетов студентов и родителей выглядит иначе. *И* студенты, и родители одинаково высоко оценивают мастерство учителя. К знанию предмета родители не относятся так требовательно, как студенты и учителя, но они дополняют характеристику учителя следующими качествами: умение излагать материал, трудолюбие, доброта нравственная чистота. Такие качества как нравственная чистота, доброта, умение излагать материал, трудолюбие, совпадают с показаниями студентов, но эти качества совершенно не упоминаются учителями. Кроме этого, студенты дополнили предложенный список качествами, необходимыми современному учителю: чуткость, умение понимать ученика, умение находить индивидуальный подход и общий язык с учеником, отзывчивость, способность принимать новое, толерантность, отсутствие этнических религиозных предрассудков, гуманизм, и ... быть хорошим человеком. Характеристику учителя «быть хорошим человеком», как основную характеристику учителя, выделяют и дети (позиции детей излагается в соответствии с исследованиями Т.А Копцевой).

Еще совсем недавно принято было считать, что главное для выпускника педагогического ВУЗа - быть хорошим специалистом в своей области, знать свой предмет, а быть хорошим человеком -

это второстепенно. Однако проведенные социологические исследования показывает, что лишь 15% успеха учителя зависит от профессиональных качеств, а 75 % зависит от умения работать с людьми и от личностных качеств педагога. Умение работать с детьми, основанное на гуманизме, важная составляющая деятельности учителя изобразительного искусства. Гуманизм - это, прежде всего, любовь и уважение к людям, и вера в человеческие возможности. Гуманизм предполагает также потребность в общении по роду своей профессии с детьми, родителями, коллегами, поэтому учитель должен владеть принципами общения и выстраивать доверительные отношения с детьми, именно они - основа взаимопонимания, сотворчества.

Сегодняшний студент завтра придет к детям. А любят ли современные дети рисовать? Материалы исследования «Ребенок в культурно-образовательном пространстве Санкт-Петербурга», представленные на конференции «Образ учителя», открывающей год учителя в РГПУ им. А.И. Герцена, дают ответ на этот вопрос. Оказывается, что у девочек по рейтингу занятий, рисование на протяжении обучения в начальной школе остается в числе первых, а у мальчиков первого и второго классов рисование находится внизу рейтинговой таблицы; с третьего класса рисование, как вид деятельности, исчезает у мальчиков вовсе; на первых местах рейтинговой таблицы оказываются: компьютер, телевизор, игра. Это факт не может не настораживать учителей изобразительного искусства.

Рассматривая с одной стороны проблемы модернизации художественного образования и запросы общества, с другой - интересы детей и родителей, мы видим, что в центре проблем стоит учитель, а в центре внимания учителя - всегда ученик. Совершенно очевидно, что мы находимся в очень противоречивом образовательном пространстве, в котором необходимо искать гармонию, а в портрете современного учителя изобразительного искусства можно ярче выделить некоторые штрихи.

Ориентация на развитие и поддержку ученика в образовательном процессе есть главный ориентир профессиональной деятельности современной изобразительного искусства. Общее с детьми информационное поле требует от учителя владения информационными технологиями. Исследовательская позиция учителя изобразительного искусства, открытость к новому, хорошее знание психологии ребенка, готовность к непрерывному обучению, к сотрудничеству и общению, толерантность - залог выживания не только самого учителя, но и изобразительного искусства как предмета общеобразовательной школы. Художественное творчество, гуманистическая направленность - неотъемлемые составляющие профессиональной деятельности учителя, готового к воспитанию талантливых творческих учеников. Совершенствование личностных качеств учителя, эмпатия необходимы в воспитании отзывчивости на прекрасное, доброе, красивое.

Обращаясь к видению студентов, к вопросам, которые их волнуют сегодня о предстоящем будущем (см. введение), появляется вера в то, что в бурных процессах модернизации изобразительное искусство не сдаст своих позиций как предмет общеобразовательной школы.

«Мои аплодисменты за манифест, который написали студенты бакалавриата факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена учителю изобразительного искусства. Есть надежда, что изобразительное искусство в общеобразовательной школе не погибнет»

И.А. Кириленко, учитель изобразительного искусства «Ломоносовской» гимназии Выборгского района, г. Санкт-Петербург, Заслуженный учитель России

СЛОВО СТУДЕНТАМ (эссе)

Ю. Озеркова
студентка бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

Как сказал Борис Михайлович Неменский: «Если смысл массового производства - именно единообразие, то смысл воспитания человека обратный - неповторимость». На мой взгляд, именно учителю изобразительного искусства досталась нелегкая, но почетная задача - выявить и развивать в ма-

леньком человеке то прекрасное и неповторимое, что заложено в нем природой. Открывая ребенку путь в мир искусства, педагог-художник закладывает фундаментальные понятия прекрасного и безобразного. Умение не просто создать прекрасное, а еще и научить другого человека увидеть и понять его не только в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры, но и во всем, что нас окружает, является важнейшим отличием профессии художника-педагога от «простого художника». Студенты бакалавриата факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена, к которым отношусь я - будущие художники-педагоги, учителя и воспитатели грамотных зрителей; добрых и отзывчивых людей, тянущихся к красоте, и, возможно, новых великих художников. Я искренне надеюсь на то, что мне удастся применить знания, полученные в университете для того, чтобы научить людей видеть и создавать прекрасное.

А.Трапезников
студент бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Какой он, современный учитель? Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это человек, способный создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их

самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать для себя вопросы в процессе изучения материала, полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предмета, учитывать индивидуальные особенности, склонности и дарования.

Современный учитель находится в постоянном творческом поиске. Он соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребёнка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретённых знаний.

Современный учитель - это профессионал. Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; способностью к саморазвитию, т.е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности.

Отличительными чертами современного педагога-мастера являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперёд, ведь труд учителя - это великолепный источник для безграничного творчества.

Для современного учителя его профессия - это возможность самореализации, источник удовлетворения и признания. Современный учитель - человек, способный улыбаться и интересоваться всем тем, что его окружает.

О. Курига
студентка бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

САМОАНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

Процесс преподавания искусства детям - деятельность чрезвычайно полезная для преподающего. Сложно перечислить все открытия, сделанные в процессе практики. Попробую сказать о самых существенных.

Прежде всего, необходимо обладать высоким уровнем мастерства. В идеале - быть мастером своего дела. Для начала - профессиональным художником. Не просто уметь создать форму, но и понять, каким образом она создаётся, почему именно так принято изображать форму, свет, цвет в классической школе. Знать, какие взгляды, помимо классических, существуют в современном искусстве, в чём их достоинства и недостатки.

Ничуть не менее важно быть идейным художником, уметь создавать произведения, в которых

живёт мысль, концепция, смысл. И уметь объяснить ученикам, насколько это важно и почему. Говорить им о том, что необходимо понуждать своё мышление к идейному творчеству.

Важно владеть, хотя бы на ознакомительном уровне, принципами работы в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве.

Необходимо постоянно заниматься самосовершенствованием. Развивать своё воображение, творческое мышление, интеллект. Расширять эрудицию в целом и визуальный опыт в частности. Развивать оперативное мышление, готовность быстро и грамотно ответить на любой вопрос и объяснить явление любого уровня сложности.

Конечно, кроме мастерства художника, нужно обладать и мастерством педагога. Важно чётко видеть структуру урока, продумывать его практически до мелочей, но быть готовым к любому повороту событий и реагировать на изменения в ходе занятия. Не сопротивляться, но пытаться действовать в складывающихся условиях.

Необходимо работать над речью, её грамотностью, выразительностью, чёткостью, разнообразием. Грамотное изготовление методических пособий, умение работать с ними максимально эффективно, подбор иллюстративного материала, музыкального и литературного ряда - также важное условие профессиональной педагогической деятельности.

Очень полезно помнить, что не существует ничего очевидного. Самые, казалось бы, простые и понятные вещи, технические особенности могут быть

неясны ученику и, опущенные в процессе объяснения детали, могут свести на нет весь педагогический процесс или существенно снизить его качество.

Ученик должен быть умело мотивированным педагогом, ему необходимо объяснить цель, ради которой задание должно быть выполнено.

Конечно, важно знать детскую психологию в частности и психологию в целом. Знание педагогических технологий тоже не повредит.

И ещё один важный момент. Необходимо быть честным. Дети очень тонко чувствуют интонацию, настроение и степень искренности.

Итак, довольно много причин заняться самосовершенствованием.

М. Зиннурова
студентка бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

«Учитель - тот, кто наставляет,
тот, кто учит,
тот, кто пробуждает
человеческое в человеке»
В. Мориак

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу. Учитель должен любить и передавать

свои знания другим, увлекаться самим процессом обучения и воспитания человека. Успех педагогической деятельности во многом зависит от коммуникативных способностей учителя, от его умения наладить правильные взаимоотношения с детьми. Педагогическая деятельность требует от человека и определённых волевых качеств: выдержки, терпения, последовательности, настойчивости, самообладания. Очень важна в профессии учителя речь, которая должна отличаться выразительностью, эмоциональностью, убедительностью. Учитель должен уметь выражать свои мысли грамотно, ясно, просто, понятно для ребят.

Содержание труда учителя складывается из нескольких направлений: умения вести преподавательскую работу, пользуясь разнообразными методами, формами и техническими средствами обучения; определять степень усвоения учащимися программного материала; прививать им навыки самостоятельного пополнения знаний; выполнять эскизы, рабочие чертежи и технические рисунки; способствовать развитию у учащихся эстетических представлений, формировать у них интерес к художественному творчеству.

К сожалению, уроки изобразительного искусства в сознании большинства родителей относятся к разряду второстепенных, необязательных. Такое отношение взрослых влияет и на мнение детей, которые любят рисовать, но относятся к этому предмету не совсем серьёзно.

Преодолеть психологический барьер второстепенности уроков изобразительного искусства, я думаю, возможно, если сделать их занимательными, красивыми. Основная цель моей будущей педагогической деятельности - это воспитание каждого ученика как культурной, высоконравственной, творчески активной, социально зрелой личности. Не просто учить детей более или менее мастерски владеть карандашом и кистью, а научить понимать и принимать прекрасное, видеть красоту в простом, выискивать её там, где, казалось бы, это невозможно. Я считаю, что рисовать можно и нужно научить каждого. Видеть красоту, ценить её и наслаждаться ею, необходимо учить детей с самого раннего детства и учиться этому всю жизнь.

А. Кузнецова
студентка бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Современный учитель должен удивительным образом сочетать в своей педагогической деятельности полезный багаж накопленных за многие десяти (сто) летия знаний и опыта, и тенденции современности.

Первое необходимо для передачи базовых навыков, знакомства с культурными особенностями. Не последнюю роль играет это и для формирования

общих жизненных ценностей, способности понимать и чувствовать искусство и традиции.

Второе незаменимо в качестве средства передачи всей накопленной информации: важно найти адекватные ситуации, слова и подходы, не говорить на языке современных детей, но оперировать понятными им категориями. При обучении детей истории изобразительного искусства, необходимо превратить её в предмет актуальный. Без этого никак не обойтись, если мы хотим сделать изобразительное искусство частью жизни подрастающего человека.

Современный учитель - это не только профессионал в своей области, но и думающий человек, способный как дать ребёнку знания, так и научить его размышлять самостоятельно. Это тонкий психолог, который может найти точный подход, быстро сориентироваться и принять верное решение; который поможет детям найти ориентиры в современном мире, так сильно переполненном информацией спорного качества и содержания. Именно поэтому современному учителю необходимо быть в курсе последних тенденций и требований современного общества. Не для того, чтобы потакать всем проявлениям современной действительности, а чтобы иметь представление о том, с какими проблемами могут сталкиваться современные дети, а также знать, какие новые перспективы и возможности перед ними открываются.

Ю. Пронина
студентка бакалавриата
ФИИ РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

РАЗМЫШЛЕНИЕ О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Пройдя 4 года обучения на факультете изобразительного искусства, все ребята сильно изменились, повзрослели, приобрели много ценных навыков, как в изобразительном искусстве, так и в педагогике, и в методике обучения. У всех нас появилось намного более чёткое представление о том, что же это такое - быть учителем, передавая другим то, что знаешь и умеешь сам. Все мы были искренне рады и впечатлены прохождением педагогической практики, в процессе которой впервые пережили состояние, когда несколько десятков пар внимательных детских глаз устремлены на нас в жажде услышать новое и интересное. Поистине, это необычайные, волнующие ощущения. Хочется верить, что со временем оно не уходит, а меняется лишь то, что педагог растёт в своём опыте, становясь всё более профессиональным и интересным для ребят. Лично мне очень понравилась сама атмосфера, сопровождающая процесс передачи знаний, в этом есть что-то волнительное, похожее на важный древний ритуал. Открытость и готовность, с которой дети откликались на даваемые им задания, не могла оставить никого равнодушным, хотелось сделать всё как можно лучше. Конечно, не

обошлось и без открытий и для самих начинающих педагогов. Лично я сделала для себя много выводов, в чём мне надо стать лучше.

Прежде всего, это пунктуальность. Детей в школьном возрасте важно приучить к дисциплине, дать представление о времени, научиться чувствовать и планировать его. Педагог первый, кто должен подавать в этом детям пример. Лично для меня это было нелегко.

Во-вторых, это чёткое продумывание структуры урока. Часто молодой педагог, погружаясь в суету подготовки к уроку, забывает о главном - чему он хочет научить детей за этот урок. Важно подготовить качественные и продуманные эскизы педагогического рисунка, сформулировать для детей цели и задачи урока. Я поняла, что в педагогике, как и в математике или, например, во французском языке, всё должно быть чётко, ясно и конкретно. Легко позабыть об этом, когда долгое время посвящаешь себя сугубо творческой изобразительной деятельности.

Как прекрасно, что человек создан с непрекращающейся потребностью учиться, которая остается с ним даже тогда, когда человек учит сам.

СОДЕРЖАНИЕ

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
«Современный учитель изобразительного искусства. Какой он?»

УРАО «Института художественного образования»: Т.А. Копцева, старший научный сотрудник лаборатории истории художественного образования

к.п.н., доцент, почётный работник общего образования РФ.

РГПУ им. А. И Герцена, факультет изобразительного искусства

- кафедра художественного образования и музейной педагогики: Э.В. Махрова доктор культурологии, профессор; доценты: О. С. Михайлова, к.п.н.; Е. Н.Соколова, к. искусствоведения; ст. преподаватели: Н.С. Яковлева, к. искусствоведения; Н.М. Канакова., Н.П. Лукк, Г.М.Рогова, С.И.Фомина и др.

- кафедра декоративно-прикладного искусства: ОЛ.Некрасова-Каратеева, доктор искусствоведения, профессор;
- преподаватели кафедры рисунка, преподаватели кафедры живописи, аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кафедра культурологического образования. Преподаватели: Г.А. Марина, Л.П. Бакшинова.

ГОУ СПО педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова: преподаватели изобразительного искусства и студенты

Директора школ:

директор ГОУ средней общеобразовательной школы № 1913

г. Москвы
В. П. Копцев, к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ; Е.О. Козина, к.п.н., директор авторской художественной школы г. Тосно.

Методисты, учителя изобразительного искусства общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования Санкт-Петербурга (более 30 человек).

ОРГАНИЗАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА

РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра художественного образования и музейной педагогики, преподаватели секции методики обучения изобразительному искусству и студенты бакалавриата.

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, кафедра культурологического образования.

Подписано в печать 06.06.2011 Формат бумаги 60x84/16
Бумага офсетная. Объем 5,4 печ. л. Тираж 300 экз. Зак. №41
191014, Санкт-Петербург. Басков пер. 8 Ризограф
НОУ “Экспресс”